

來坐：臺灣木工藝百年經典座位

Have a Seat: An Exhibition for Wood Craft Furniture of Taiwan

文／陳勇成 Chen Yung-cheng (「來坐：臺灣木工藝家具展」策展人) · 圖片提供／國立臺灣工藝研究發展中心

一輩子，能坐幾張椅子？一張椅，承載多少回憶？

「家具」自初民時代開始即和人類有著密不可分的關係，「坐具」更是我們每日接觸使用最多也最依賴的一種家具。臺灣地形多高山，並且地處亞熱帶，森林即占了全島面積之三分之二。自臺灣早期的初民時期，到21世紀的今日，在歷史發展的過程裡，木材自然成為臺灣工藝表現發展重要的一種媒材，歷經數百年來積年累月的智慧與結晶，「木藝家具」早已成為代表臺灣的一種重要傳統工藝。

本展主要擬藉「木坐具」為展覽主題元素，透過臺灣家具發展歷史中多樣文化系統呈現的回顧，從傳統到現代、從東方到西方、從工藝到設計，企圖探求臺灣木藝家具百餘年來的風格發展與特色演進，同時看見臺灣在古今各時期接受到不同文化相互交錯與影響下的生活美學詮釋與實踐。

古人說「行、住、坐、臥」皆學問，一張「椅子」其實就是常民生活文化發展的縮影，「椅子」不但是人類生活上最便利的工具，同時它也象徵著人類工藝發展與審美意趣表現的演進史。配合展覽內容的脈絡，對照於今日我們在推廣「生活工藝與設計美學」的時刻，本展期望民眾看見

臺灣的傳統木工藝如何自產業時代走向工藝文化的新世代，同時顯現臺灣傳統木藝家具文化廣大深蘊的當代價值與意義。

古典・傳統

沒有傳統，現代不會發生；沒有現代，傳統也不具意義！

臺灣木工藝家具的發展，隨著臺灣早期各地區的逐步開墾，一代一代先人的文化與智慧的承襲，促使整個漢民族文化得以流傳保存於臺灣，這是祖先留給我們後世子孫的最大寶藏。雍正末年，臺灣知府沈起元在其奏疏《條陳臺灣事宜狀》中說到：「……一到臺地，上可致富，下可溫飽，一切農工商賈，以至百藝之末，計工授值，比之內地，率皆倍徙。……」

由此可清楚推想臺灣早期木工藝家具的發展，承襲來自當時中國地區的明清家具形制風格與式樣的深厚關係。

明清兩代家具工藝高度發展，形成了各具特色的時代風格，「明式家具」和「清式家具」已成為專業學術名詞。明式家具簡潔清麗，頗受宋朝文風薰陶，而清式家具在提

清代廣式扶手椅 19世紀
(展品提供／居意藝術有限公司)

明式圈背交椅 20世紀仿古
(展品提供／一薪交通有限公司)

升宮廷審美意趣與受西方影響下，樣式精雕細琢、豪華繁麗。明、清家具除了繼承宋代家具的優良傳統外，更開創出中國家具的輝煌時期，並在世界家具史中占有重要地位，當然明清家具影響著臺灣木工藝家具的發展與演變，不容置疑。

隨著臺灣的歷史發展來到了清末及日治時期初期，臺灣的木工藝家具漸漸發展出了自己的面貌與特色，我們將之稱為臺灣「漢體家具」。結合了中原的文化與移墾社會發展，並巧妙運用本地材料與技藝，它將最真實的常民生活文化直接反映出來，樸實無華、厚拙凝重，即使在進入經濟開展的全盛時期，臺灣的家具總是深蘊著漢文化中渾厚、典雅、人文的氣息。

19世紀末西方時代的巨輪進入東方，日本將汲取到的西洋文化引進臺灣，民眾開始以追求西洋風格

樣式的家具為風尚。木家具業者自行揣摩學習效仿日本內地西洋式家具的技法、式樣、圖案，摻雜著傳統漢體家具的工法與技藝，使得臺灣此時期家具產生文化上些許的突兀與不協調，形成臺灣早期家具史上所稱之「日治時期西洋變體家具」。此時期從早期民間開始流行西洋新古典式樣的家具，到晚期流行的新哥德裝飾藝術、巴洛克、洛可可等風格式樣的家具，臺灣傳統的漢式家具受到影響，改變了長久以來傳統的形制與風貌，開啟了家具設計與風格的嶄新方向。

工藝・生活

「工藝」一詞原本廣泛地指稱「因人造物」的技藝，無論是支持日常生活的實用品、支持身體與空間美化的美術裝飾品、支持宗教與修身的信仰用品等，工藝都藉由人

造物的創造過程、交換過程、擁有過程與陪伴過程等而豐富了我們的生活。

日本「民藝之父」柳宗悅Soetsu Yanagi (1889~1961) 曾提到「美」可以從民間工藝去尋求。戰後的臺灣，由於日治時期奠立的文化教育與經濟基礎，讓臺灣社會整體經濟發展得以快速的起飛。隨著工業技術的發展成熟，傳統家具的製作逐漸式微，臺灣木藝家具逐步被西方現代主義所取代。然而，回顧在此之前過去與太平洋戰後這段臺灣工藝的美好歲月，舉凡公婆椅、乳母椅、板凳、孔雀椅、小學課椅、沙發……每個時代都印記下你我共同的甜美回憶。

戰後由於行政院美援運用委員會（簡稱美援會GUSA）與駐臺軍事援助顧問團（簡稱美軍顧問團MAAG）二十餘年的金援與協助，

使臺灣逐漸步上工業化。民國60至70年代，臺灣家具產業開始轉型量產外銷訂單家具，此時期臺灣家具廠商本身由於具有深厚的傳統木工技術，加上成功的複製幾款實木歐美長銷型的家具如Chippendale、Michael Thonet 曲木椅、Rocking Chair等，使這些產品成為了臺灣當時家具廠外銷歐美的代表作；同時也有傳統家具業者堅持以中式家具自行參照現代風格融合設計，成功作品也不在少數；在國際社會分工下，此時期全臺各地大型家具木業廠業務蒸蒸日上，在大家共同的努力之下，很快打響了臺灣「家具王國」稱號，並成為臺灣此階段國家經濟的重要貢獻力量。

值得一提的是，雖因產業技術的進步與時代風格流行之影響而使臺灣傳統家具產業產生變化，但以傳統漢體系統的家具來看，在大溪、鹿港、臺南等地的傳統家具製造廠家依然持續發展與經營，他們雖受到現代家具外銷產業的些微影響，但他們在民間傳統家具產業的貢獻仍有一定比例與分量。

祥龍迎福客廳椅 1990 (展品提供／游禮海)

心東方大師椅 陳啟雄 2005
(展品提供／臺灣福曼莎設計中心)

民國70年代政府開始對傳統文化的重視與積極保存努力，民族藝術薪傳獎、重要民族藝術藝師等傳統工藝藝術獎項的遴選與頒發相繼出現，使得臺灣傳統家具匠師的地位因此有所提升，而更被社會所尊崇與期待，同時也彰顯了臺灣在保存維護與傳承優良傳統文化與無形文化上所展現的具體事實與成果。傳統家具的發展與傳承，匠師的風範與人格特質影響殊甚，臺灣在此時期先後幸得幾位傳統家具與木雕藝師的及時出現，加上中青輩等結合實作與工業設計領域的新一代家具創作者的投入接棒，使得臺灣家具得以薪火相承，邁向新的里程。

福州靠背椅 1940~1950 (展品提供／林仁政)

東西·交輝

民國80年之後，臺幣大幅的升值影響了出口產業，加上臺灣的勞工技術成本的提高，多數台灣的木家具廠商開始大舉外移，臺灣本地木製家具業的數量因此急遽下降，連帶也波及傳統木家具產業。但隨著臺灣經濟、技術、生活水準的提高，國人對藝術與設計產品的認識與消費觀念已更具自信與自主，為因應臺灣自身市場的需求，部分木家具廠商自原來外銷為主方向轉而努力開發與經營臺灣市場。

近20年來，家具業者們不只引進西方經典的設計家具，更廣泛蒐集、介紹與教育臺灣民眾，建築師與室內設計師亦成熟的將西方設計經典家具與其作品相互結合，加上大專院校設計科系的學術成果，以及政府近年來的大力推動文化創意產業，使得臺灣近年來不管是在設計、木工等專業人才與一般消費民眾，都對東西文化與設計創造的認識上有了全新的視野與體認。

自然理畫辦公椅 盧國華 2001
(展品提供／永興祥木業股份有限公司)

記憶的滋味 吳宜紋 2010
(展品提供／國立臺灣工藝研究發展中心)

衝浪板凳、弧凳 2006 (展品提供／林彥志、懷德居)

雙人東椅 2008 (展品提供／意念工房)

結語

從根源明式的丹麥家具，到借鏡北歐經驗的今日臺灣。中式椅為丹麥家具大師韋格納（Hans J. Wegner）對明式家具經典圈椅的現代詮釋，它影響東西方現代家具設計界至今超過70年，相信未來仍會持續下去超過一世紀。西方家具設計經典中不乏具有東方文化靈感的作品，大師們畢生探索木材性質與其可能性的極致，吸收東西傳統文化之長，展現木匠的才華，讓家具功能表現和造型藝術同樣達到精湛，就像藝術品般成為人類共同的文化遺產，經典永恆。

二次世界大戰後，全球家具設計型態掀起巨大改革與突破。丹麥更為此次設計巨變的中心，丹麥「心工藝運動」Mindcraft策展人兼首席設計師Cecilie Manz曾提及：「北歐以優秀的實用價值、謙遜的視覺、天然質樸的材料、不會危害環境的製程、以及精緻的工藝和純粹且簡單的美學自豪；然而富足的時代已經接近尾聲，取而代之的是全球性的經濟和能源危機，我們應該反思大量工業化製造出來的所謂『設計』產品，是否應該被挑戰，重新回歸工藝的本質？而這已經是一個勢在必行的趨勢。」

臺灣長期以電腦（Computer）、通訊（Communication）、消費信電子（Consumer Electronics）「3C產業」發展為榮。但仔細探索臺灣當今「設計」正掙扎於驚人的創意難產、同時又得面對地球資源短缺的責難時，丹麥的「心工藝運動」確實為臺灣開啟了一扇新的思考角度之窗。國立臺灣工藝研究發展中心數十年來始終堅持與帶領臺灣傳統木家具的發展，透過歷年各種工藝競賽以及多項工藝計畫提升臺灣木家具的工藝與設計能力，臺灣現今以其手工、尊重素材的傳統本質的特色，加上學習設計開放的自由態度與創意，讓東、西方的文化交互撞擊激盪，傳統與創新的智慧相互的結合，使得臺灣的木工藝家具更能正面迎上當下這個充滿挑戰的時代，大方展現屬於我們自己未來的「產業3C」，即文化（Culture）、創意（Creativity）與工藝（Craftsmanship）的美好果實，並盼透過他山之石，讓新一代設計師與藝匠的一件件美麗作品，在設計原創發光之餘，也同時不忘藝匠技藝在成功的作品背後應帶給我們的手感溫度、價值與意義。🌱

OW-149 Colonial Chair
奧萊·萬夏 1949
(展品提供／Ole Wanscher)

來坐：臺灣木工藝家具展

An Exhibition for Wood Craft Furniture of Taiwan

時間：2013.06.08~2013.10.27

地點：國立臺灣工藝研究發展中心 生活工藝館4樓